FICHE-OUTIL – M. Casanova

La Poésie, Mode d'Emploi

« Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! – Car il arrive à l'inconnu ».

Lettre de Rimbaud à Paul Demeny, 5 mai 1871.

Le mot **poésie** vient du verbe grec *poiein* qui signifie **fabriquer, produire**. Cette étymologie nous apprend donc que le poète est un **créateur d'œuvres artistiques** et non pas seulement un simple utilisateur du langage. La poésie concerne donc toutes les formes d'art : photographie, peinture, musique …

Cette fiche-outil est un **Petit traité de versification** qui concerne la poésie, genre littéraire de l'Antiquité à nos jours.

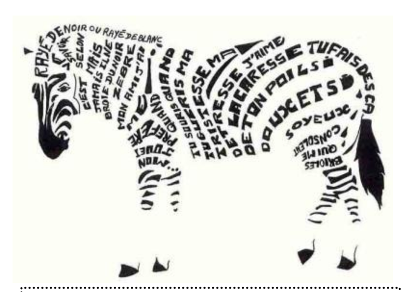
LE CANCRE
Jacques Prévert

Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu'il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur

1. Poème de forme fixe ou en vers libres

Le poème de **forme fixe** observe une organisation préétablie des strophes, du nombre de vers, des rimes. **Le sonnet** est un exemple de poème de forme fixe.

Le **poème en vers libres** est composé de vers de longueurs inégales, et n'obéit pas aux règles classiques. La **poésie moderne**, dégagée des contraintes formelles, choisit souvent le vers libre, sans rime et au nombre libre de syllabes. Le poète met l'accent notamment sur la disposition du poème sur la page, sur le rythme et les sonorités, sur la magie des images. Le cancre de Prévert est un poème en vers libres.

Les vers du **calligramme** sont disposés de manière à représenter le thème du poème.

2. Les différents types de vers

Le **vers** est caractérisé par le nombre de **syllabes** qu'il comporte. On parle alors de **mètre** utilisé. Les trois mètres les plus utilisés dans la poésie française sont :

- L'**alexandrin** : vers de **douze syllabes** qui tient son nom d'un poème du XIIème siècle sur Alexandre le Grand.
  Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
  Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.
  Musset, *La Nuit de Mai.*

- **Le décasyllabe** : vers de dix **syllabes**
  La faim fait rêver les grands loups moroses ;
  La rivière court, le nuage fuit :
  Derrière la vitre où la lampe luit,
  Les petits enfants ont des têtes roses.
  Hugo, *Choses du soir.*

- **L'octosyllabe** : vers de **huit syllabes**.
  Petit poisson deviendra grand
  Pourvu que Dieu lui prête vie.
  Mais le lâcher en attendant,
  Je tiens pour moi que c'est folie.
  La Fontaine, *Le petit Poisson et le Pêcheur.*

Mais encore….

Hendécasyllabe : onze syllabes
Ennéasyllabe : neuf syllabes
Hexasyllabe : six syllabes
Pentasyllabe : cinq syllabes
etc.

Les vers de plus de huit syllabes comportent une **pause rythmique** correspondant à une articulation syntaxique entre les groupes de mots : c'est ce que l'on appelle **la césure**.
Chaque moitié de vers est alors appelée **hémistiche**.
Dans l'alexandrin, la **césure** est placée après la sixième syllabe et divise donc le vers en deux **hémistiches** de six syllabes chacun.

Un soir, t'en souvient-il ? // nous voguions en silence.

Lamartine, *Le lac*

3. **Quelques notions à connaître …**

- le décompte des syllabes et la règle du **–e**

La **syllabe** est un groupe de sons appelés **phonèmes**, organisés autour d'une **voyelle**. C'est le nombre de syllabes qui détermine le type de vers.

Son **/** *re* **/** *gard* **/** *est* **/** *pa* **/** *reil* **/** *au* **/** *re* **/** *gard* **/** *des* **/** *sta* **/** *tues* **= 12 syllabes (alexandrin)**

Verlaine, *Poèmes saturniens.*

- En fin de vers, le –**e** n'est jamais compté :
  Son / nom ? / Je / me / sou / viens / qu'il / est / doux / et / so / nor(e) **= 12 syllabes (alexandrin)**

  Verlaine, *Poèmes saturniens.*
- Si le –**e** est placé devant une consonne, il est compté et prononcé.
  Car / el / ***le*** */ me / com / prend, / et / mon, / cœur, / trans / pa / rent* **= 12 syllabes (alexandrin)**

  Verlaine, *Poèmes saturniens.*

- La **diérèse** (ou division) consiste à séparer en deux syllabes distinctes les deux voyelles en contact dans un même mot.
  Va / te / pu / ri / ***fi / er*** */ dans / l'air / su / pé /* ***ri / eur*** **= 12 syllabes (alexandrin)** Baudelaire, *Élévation.*
- Si les deux voyelles ne font qu'une seule syllabe, on parle alors de **synérèse.**
  *Et, puisque vous voyez mon âme tout enti**ère*** (synérèse)
  *Seigneur, ne perdez plus menace ni pri-**ère*** (diérèse) Corneille, *Nicomède.*

- Les rimes **féminines** et **masculines**

Les **rimes** qui se terminent par un **–e muet**, suivi ou non d'un **–s** ou d'une **désinence verbale** sont dites **rimes féminines.**
Exemples : blond**es** /rond**e** ou bien encore lanc**ent** / démen**ce**
Toutes les autres sont dites **rimes masculines**.
Exemples : ci**ter** / beau**té** ou bien encore pet**its** / pér**i**

- Rime **pauvre, suffisante** et **riche**

- **La rime pauvre** : les mots qui riment n'ont qu'un son commun :
  v-**ie** / am-**ie**
- **La rime suffisante** : les mots qui riment ont deux sons communs :
  m-aux / ani-**m-aux**
- **La rime riche** : les mots qui riment ont trois sons communs ou plus :
  Si-**l-en-ce** / vigi-**l-an-ce**

- **Disposition des rimes**

Les rimes sont :

Plates ou suivies		**Croisées**		**Embrassées**	
… blonde	(a)	… dire	(a)	… azur	(a)
… ronde	(a)	… aimer	(b)	… luit	(b)
… citer	(b)	… empire	(a)	… pluie	(b)
… beauté	(b)	… nommer	(b)	… brisure	(a)

- **Les strophes**

Les strophes les plus couramment employées sont :
- **Le quatrain** : groupement de quatre vers
- **Le tercet** : groupement de trois vers

Mais on rencontre aussi le distique (deux vers) le sizain (six vers), le huitain (huit vers), etc.

Le **sonnet** est un poème de **forme fixe** composé de **deux quatrains** et de **deux tercets**.

- **Quelques figures de style**

La métaphore : elle consiste, par analogie de sens, à remplacer un **mot** par une **image.**
Exemple : *« la faucille d'or »* pour le croissant de lune chez Hugo ou bien *« un ténébreux orage »* pour la jeunesse chez Baudelaire.
L'allitération : répétition volontaire d'une consonne à l'intérieur d'un même vers. Exemple *: Pour qui **s**ont **c**es **s**erpents qui **s**ifflent **s**ur vos têtes.* Racine, *Andromaque.*
L'assonance : répétition volontaire d'une voyelle à l'intérieur d'un même vers. Exemple : *Les sangl**o**ts l**on**gs des vi**o**l**on**s de l'**au**t**o**mne …* Verlaine, *Chanson d'automne.*
La métonymie et la synecdoque : ces deux procédés consistent à désigner une chose par une autre avec une relation suffisamment nette. Exemple : croiser **le fer** (pour l'épée) ; la **voile** sur la mer pour le bateau.